33a. AULA

PICASSO (1881-1973)

Nasceu em 25 de outubro de 1881, Málaga, na Espanha.
Seu nome completo é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de La Santíssima Trinidad Ruiz y Picasso. Tinha 2 irmãs e como filho único foi muito mimado.

Obs. em "off": Picasso não chorou ao nascer. Um tio chamado Salvador Ruiz, que fumava charuto, entrou no quarto e achou que o nenê não estava respirando. Esse tio sem querer deu uma baforada no rosto da criança que começou a chorar. Por esse fato ele recebeu o nome do tio em seu sobrenome. Cada parente que chegava e adorava a criança os pais colocavam o sobrenome no filho, principalmente porque ele era o único menino daquela família que só tinha menina. Essa atitude de se colocar o sobrenome de todos os parentes na criança é muito comum na Espanha.
Picasso adorava o pai que sempre o levava às touradas. Numa praça de touros ocorre um espetáculo brilhante com cores vivas, onde os toureiros vão mostrar muita habilidade, muita elegância e também muita crueldade, muito sangue. Essa mescla do brilho, da crueldade, dos odores, da doçura, da beleza, da estética da cor, tudo vai influenciar Picasso para o resto de sua vida.
Quando Picasso tinha 14 anos já pintava com perfeição. Foi auto-didata. Com 15 anos o pai já o considerava pintor e resolve alugar um espaço para montar o seu atelier. As pessoas admiravam o fato dele ser tão novo e ter um estúdio montado pelo pai para ele.
Nessa época ele vai pintar uma obra chamada "Ciência e Caridade" e o seu pai vai posar como médico para ele. Essa obra vai ser premiada em Madri em uma exposição muito importante, muito requisitada. O pai ao saber que o filho ganhou uma medalha de ouro resolve incentivá-lo a estudar em Madri, no Museu do Prado, onde Picasso fará cópias das obras de El Greco, Goya, Velásquez, etc.

Alguns dos grandes pintores da Espanha:

Velásquez (barroco)
Goya (no final da vida era expressionista)
Murillo (barroco)
Miró
Gaudi (grande arquiteto)
Salvador Dali
Picasso

Em 1900 Picasso vai à Paris em uma grande aventura para visitar a exposição internacional. Fica então enlouquecido com o trabalho de Van Gogh e Toulouse Lautrec. Nessa época Monet também estava vivo (vai viver até 1910). Tanto Van Gogh como Toulouse Lautrec vão influenciar o trabalho de Picasso por pelo menos uns quatro meses.

Em "off": Em 1900, quando Picasso saiu da Espanha, um marchand vai se oferecer para cuidar de seus quadros, fazer exposições, mas ele não vai aceitar. Ele disse que não iria querer nunca estar preso a nenhum marchand na sua vida e que queria ser um homem livre. Não queria que ninguém cobrasse ou controlasse a sua vida. O marchand chegou a oferecer até um fixo mensal mesmo se ele fizesse somente uma obra por mês. Ele disse que fazia até dez por mês mas que não queria ficar preso a esse tipo de compromisso.

Foi morar em Mont Martre que era mais barato e onde só vivia os intelectuais. Ele não tinha como pagar um lugar melhor para se viver. O prédio em que morava parecia um barco e era tão feio que o pessoal da região apelidou de "le bateaux larvoir".

Picasso era um homem cheio de vida, falante, carismático. O atelier dele, nesse "Bateaux", vai ser o ponto de encontro de artistas, de escritores. Aos 23 anos Picasso começa a ser famoso em um lugar fora de sua pátria.
Picasso conseguiu manter sua importância desde jovem até os 92 anos.

Entre 1901 e 1904 ocorre a sua **"Fase Azul",** quando ele vai pintar sobre as ruas pobres de Mont Martre, as figuras solitárias e melancólicas, figuras que vivem à margem da sociedade. É chamado de fase azul porque o azul é que predomina em todos os tons. Quando se fala de tristeza, de um modo geral, o azul é o "Bleu", o "triste". O azul tem uma ligação muito grande com o melancólico. Nunca mais no futuro vai retornar a essa fase azul.
De repente ele se liberta dessa melancolia ao conhecer uma moça chamada Rose, que apelidou de "Rose Bombom". Começou a freqüentar lugares muito alegres, muito felizes. Conhece Braque, fica amigo de muitos marchands, começa a vender bastante. A sua vida se torna "rosa". Passa a pintar só de **"rosa".**
Em 1906 ele já era o jovem pintor mais conhecido de Paris. Mudou-se para Mont Parnasse, onde até hoje moram os artistas. Vai morar lá durante a sua “fase rosa” e onde começa a refletir sobre o seu trabalho que já estava cansado de fazer. Ele vendia tudo o que pintava.
Conhece 2 marchands: os irmãos Léo e Gertrudes Stein, badalados e ricos, que o colocam na alta sociedade onde irão comprar muito suas obras.

Obs. Mont Parnasse, lugar onde Picasso vai viver até o começo da 2a.guerra mundial, atraía muito os intelectuais, sendo conhecido como "O centro de arte moderna do mundo". Ao parar de produzir a sua “fase rosa” ele vai falar: **"Eu não procuro, eu acho".**
Nesse momento de pesquisa, vai ter um encontro com a Arte Primitiva Africana. Esse encontro vai ser decisivo para ele.
A arte africana vai ser o momento decisivo no entendimento da arte, vista como arte do século XX.
Picasso percebe que o artista negro não pinta raciocinando porque ele não conhece os cânones da arte (regras de beleza da arte), não conhece Fídeas, Grécia, Roma. Ele vai pintar o que ele sente.
É uma nova visão de compreender a arte. As máscaras que ele mais vai gostar são as máscaras da Polinésia.

Obs.: No mercado das pulgas de Paris, você vai encontrar muitas máscaras africanas de várias origens.

A partir daí vai começar a **“Fase Negra”.** Nessa fase ele vai retratar seres cruéis, fascinantes, dançarinas sem olho (irreais), sobrenaturais, inspirando-se na cultura espanhola cheia de superstições, histórias fantasmagóricas e folclores.
Ele vai entrar e sair dessa “fase negra”, voltando somente após o Cubismo.
As fases “azul” e “rosa” são as únicas que ele não vai voltar nunca mais.
A fusão de dois mundos mágicos, que são as histórias folclóricas e a arte negra, vão fazer surgir no século XX uma das tendências mais importantes que é o **CUBISMO**.

Picasso vai pintar entre 1906 e 1907 a famosa obra "Les Mademoiselle D'Avignon". Foi um escândalo tão marcante que Braque ficou sem falar com ele por 6 meses. Ele vai acabar com 30 séculos de arte ocidental. A mudança foi radical. A partir de 1908 Picasso lidera o movimento cubista da Europa. O cubismo para Picasso foi uma paixão exploratória que durou somente 5 anos.
Em 1915 ele volta à um realismo mais sutil até 1925, período onde sua pintura fica mais calma. Picasso tem muitas fases, mas sua pintura não é difícil de ser reconhecida.
Picasso tinha uma personalidade muito forte que vai ser muito importante para sua obra.
Ele disse o seguinte: **“o retorno periódico à determinadas fases era como uma volta a obra à ordem dele”.** Ele precisava voltar para se ordenar novamente interiormente.
Ele tinha uma boa organização e um sistema de trabalho.

Em 1920 se casou com uma bailarina russa chamada Olga. Casou-se 5 vezes, além dos casos que tinha por fora. Das 5 esposas, 2 se suicidaram porque ele

as deixou. Em 1931 essa bailarina foi substituída por Maria Teresa Walker. Ele chegou a pintar as duas no mesmo dia. Teve caso com as duas ao mesmo tempo e permaneceu com elas por algum tempo, trabalhando sem cessar. Não esconde sua obsessão pelo sexo.
Vai escrever o seguinte, tendo muito a ver com a arte do século XX:
"A arte não é casta. A arte é perigosa, é reveladora. Se é casta ou não se revela, não é arte, é um jogo."
Segundo Mali: Tudo o que Picasso pintava era realista e irreal, uno e mutilado, objetivo e subjetivo. Isso é estilo pessoal de um gênio. Só gênio consegue pode pintar uma coisa que é real e irreal, uno e mutilado, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo.
Vai casar com Dora Maar e pintar muitos retratos dela.
Em 1936 ele vai ser nomeado diretor do Museu do Prado, quando acontece a guerra civil espanhola. Nesse período ele não vai querer voltar à Espanha para assumir a direção do Museu do Prado.

Nunca mais vai voltar à Espanha até o Franco morrer. Fica o tempo todo morando na França e saudoso de seu país. Vai pintar sua obra prima "Guernica", mostrando que é um pintor consciente e engajado socialmente na luta contra os mais fracos. Levou mais ou menos uns 4 meses para elaborar a obra. A Dora Maar (que era fotógrafa) fotografou todas as etapas. Guernica era uma obra que tinha as cores preto, branco e cinza. Começou a pintar em cores, desistindo depois.
Guernica é um mural bem trágico onde vai mostrar a tragédia humana. Foi pintada com paixão, convicção e com inúmeros desenhos preparatórios.
Guernica era um vilarejo Basco na província de Biscaia. No dia 26 de abril de 1937 ninguém falava de guerra, era um dia de feira. A cidade tinha somente 6.000 habitantes. As pessoas saíram da feira e foram fazer a sesta. De repente, à 1 hora da tarde, esquadrilhas de aviões das forças nazistas aliadas à Franco, bombardearam a cidade. Ninguém falava de guerra, não tinha o porquê. Foi então o primeiro bombardeio aéreo da história da humanidade de uma cidade inteiramente civil. Durante 3 horas jogaram bombas matando cerca de 1765 pessoas. Dois dias depois a Europa toda sabia da história. Picasso 24 horas depois do acontecido começa a esboçar Guernica.
Ele fez três coisas de imediato:
1o. Fez o cavalo agonizante, traspassado com uma lança nas costas, que representa o povo.
2o. O touro de perfil que personifica a brutalidade.
3o. A mulher sustentando uma lâmpada na mão, que vai ser o símbolo da justiça. Vai buscar a luz.
Nessa época, aos 55 anos, ele fez 57 esboços gerais diferentes antes da composição final, além de ter muito mais esboços específicos.
Picasso sempre pintava sozinho, mas quando fez Guernica deixou que André Morrow (?), Paul Edward entrassem para ver a sua obra.

Obs. em “off”: Salvador Dali conseguiu conquistar a mulher de Paul Edward, ficando com ela.

Guernica tem 7,80 m de comprimento e 3,50 de altura. É uma fantástica mistura de processos de composição. Guernica é trágica, ao mesmo tempo que revela o palpitar da vida. Em termos de conteúdo vai mostrar sempre o palpitar da vida e a quietude da morte.
É o pior do retrato do sofrimento humano.
Fazendo uma análise da forma pode-se notar uma composição de estilo piramidal, baseada nos pintores clássicos. Além de transmitir uma grande emoção, a sua forma é extremamente racional, não usando cores. Esta obra se encontrava no Museu do Prado e agora está no Museu da Rainha Sofia, em Madri.

Picasso ao terminar Guernica em 1939, está rico, com muita fama, mulher e filhos.
Mas, a sua força criadora não pára. Nessa época vai morar na Cote D'Azur. Estava em Cap D'Antibes, bem na ponta do cabo, em um castelo do século XVII que foi adquirido por ele. Vai morar e pintar muito. Disse:
"Quando eu era criança minha mãe me dizia: se fores soldado chegarás a general, se fores frade acabarás a papa. Quis ser pintor e tornei-me Picasso".

Picasso recebeu muito apoio dos pais.
Ele continuou estrangeiro na França, sem nunca ter se naturalizado.

Em "off":
Na segunda guerra mundial quando os nazistas entraram na França e acabaram com Paris, tinha a Gestapo e a Resistência. Picasso pertencia a Resistência ajudando muito os espanhóis, que eram judeus, a fugir. De repente a Gestapo surgiu em seu Atelier quando Picasso estava pintando. Ele resolve não esconder nada. Chega o embaixador espanhol nazista que verá uma fotografia bem grande de “Guernica”. O embaixador pergunta a Picasso: "Foi você que pintou isso?"
Picasso responde: "Não, foi você quem fez isso!". Então o embaixador sai de seu atelier sem falar nada.

Em 1946 Picasso vai casar com a 4a. mulher “François Gilot”, com quem ele vai ter os filhos Claude e Paloma. Nessa época ele já tinha 68 anos e vai trabalhar com cerâmica, gravura, escultura e jóias.

Fofoca: Quando a Brigite Bardot foi visitá-lo e ele se encontrava com 60 anos aproximadamente, fez um monte de cerâmica terracota para ela. Eram esculturas parecidas com ela, com animais, etc. Essas esculturas ajudaram-na

futuramente quando arrecada um bom dinheiro ao leiloá-las para ajudar financeiramente a sua obra de “proteção aos animais”.

Picasso disse que tinha repúdio a toda regra e convenções e com isso ele permanece um criador inesgotável. Picasso inventa e cria formas que ele abandona e depois volta a pintar novamente. Por isso seu trabalho é tão polivalente.
Em 1954 ele vai viver uma paixão muito forte com Jaqueline Roque. Vai então desenvolver uma série de trabalhos nessa época, entre eles a “releitura das meninas de Velásquez”, o mural "Guerra e Paz", o "Pombo" (Paloma) que para ele é o símbolo da paz.

Em "Off": Jorge Amado que tinha adoração e muita amizade por Picasso, convidou-o para ser padrinho da filha levando-a para a França. Por isso a filha de Jorge Amado chama-se Paloma Amado.
Picasso compra um castelo na França e uma casa da Idade Média também. Um apartamento duplex em Paris, um duplex no Central Park, que ele nunca foi e onde mora hoje sua filha Paloma. Compra também em Málaga uma fazenda imensa, uma outra fazenda em Marbela, etc.
Na Itália, próximo à Capri, vai comprar também uma ilha enorme onde vai construir um castelo como o da Espanha que tinha. Vai adquirir muito mais imóveis também.
Foi filmado por Clouseaux, fantástico diretor francês e por Alan Ransmie, outro diretor. Mais de 30 filmes foram feitos sobre sua vida além de mais de 1400 livros em 40 línguas.

Para terminar, Mali descreve em seu livro:
"Por estranho que pareça esse grande e talvez o maior artista plástico de nosso século, não teve e nem tem seguidores. Eu tento achar influências do mestre, mas ninguém pode querer pintar como Picasso, porque ele foi o único. Pintando o que nunca se viu, o imprevisto, ele mostrou a aventura do olhar, a festa da revelação, do encontro, a ocasião, o mistério e o risco de ousar, essas coisas tão humanas. Morreu aos 92 anos em 09 de abril, dizendo: **"Concordo com Dom Quixote: meu repouso é a batalha".**”

Apresentação de slides

1. Irmã de Picasso, fase pontilhista
2. Outra irmã, fase clássica
3. Fase Azul

4. Fase Rosa, pinta Arlequins, trapezistas, malabaristas ao chegar à Paris o circo "Bourvois". Esse circo foi uma badalação em uma época que não existia a televisão, nada para se divertir.
5. Mulher se penteando, fase cubista sintético (parece uma escultura)
6. Cubismo sintético do "touro" que adorava
7. "Moça dançando na praia", quando vai para Cap D'Antibe, Nice. Fase que ele chama de "clássica". Vai pintar muito o que ele vê. As figuras são alongadas quase que distorcidas. Não são expressionistas porque ele pinta sobre a alegria.
8. Moças na praia
9. Claude, filho de Picasso (não terminado)
10. O filho Claude
11. Toureiro
12. Dora Maar, perfil, frente e dedos da mão parecidos com bananas.
13. Paloma
14. Guernica, com imitação de colagem de jornal. A composição é como um triângulo (piramidal) dos clássicos, o conteúdo tem muita simbologia: a língua é como um punhal, a luz representa a esperança. É cubismo sintético.
15. Detalhes do quadro de Guernica
16. Detalhes do quadro de Guernica
17. Detalhes do quadro de Guernica
18. Cabra que ele adorava (e morreu). Está no museu do MOMA e no Museu Picasso em Paris. Essa cabra vai ser feita também em escultura.
19. Desenho de auto-retrato
20. Cubismo Analítico: Violino
21. Duas esculturas sobre máscara africana
22. Trabalho em homenagem a Paul Klee
23. Mademoiseille D'Avignon

Comentário sobre o questionário da aula anterior:

ASPECTO: Significa conteúdo.
CONCEITO: É a forma de pintar.
Quando se fala em "Aspectos do impressionismo" significa a idéia que você tem da coisa, que é pintar sempre a beleza, a "belle epoque". "Conceitos do impressionismo" é o tipo de pintura que eles vão fazer, ao ar livre, pinceladas por manchas, etc.

Os "Aspectos do expressionismo" significa a pintura sobre a feiura, o sofrimento, nunca a beleza.